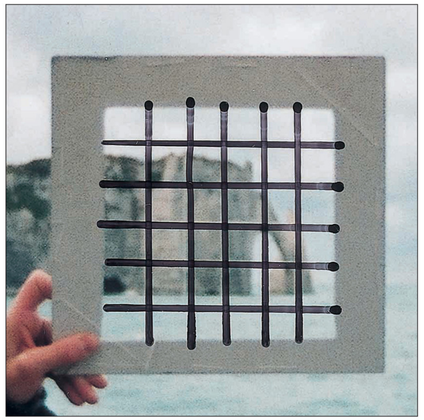
Les secrets de métier des grands maîtres

Il existe de nombreux outils pour vous aider à comprendre et à construire les perspectives, certains sont à fabriquer soi-même, d'autres se trouvent dans le commerce.

Les fenêtres du paysagiste

Les fenêtres de paysagiste sont le moyen le plus simple d'analyser et de reproduire une perspective.

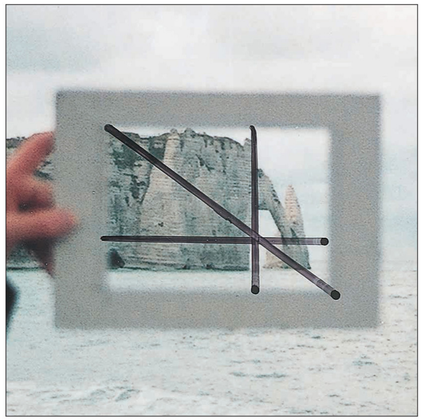


1 Fenêtre de Dürer

- **Réalisez une fenêtre** de n'importe quelle taille dans un morceau de carton, puis intégrez un quadrillage avec des bouts de ficelle : ils doivent être disposés de manière à obtenir des carrés réguliers.
- **Tenez votre fenêtre à bout de bras** et regardez votre sujet à travers.
- **La mise au carré donne les proportions** entre les objets ainsi que leur placement dans le tableau ! Elle permet aussi de déplacer le point central et de modifier la symétrie du tableau.

Ce procédé a été utilisé par des peintres comme Dürer ou Holbein.

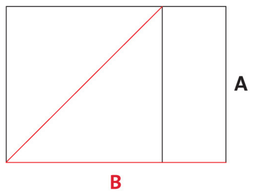
▶ *Astuce*
Une version simplifiée de cette fenêtre consiste à prendre deux morceaux de cartons taillés en L, imbriqués l'un dans l'autre.



2 Fenêtre en « porte d'harmonie »

- **Tracez sur du carton** un carré de côté A.
- **Tracez la diagonale du carré.** Mesurez cette diagonale et reportez-la sur la base du carré.
- **Tracez le rectangle** de côté A et de longueur B = diagonale du carré.
- **Découpez le rectangle** pour faire la fenêtre.
- **Placez une ficelle verticale** de manière à visualiser le carré.
- **Placez une deuxième ficelle** sur la diagonale du rectangle.
- **Placez une troisième ficelle** parallèle à B, passant par l'intersection des deux ficelles précédentes.

La porte d'harmonie

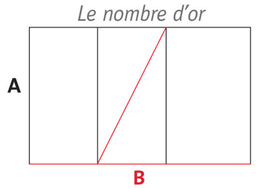


Cette fenêtre donne les lignes directrices du format paysage, P. Elle a été utilisée par des peintres comme Boucher, Cézanne, Pissarro, Renoir ou Monet.

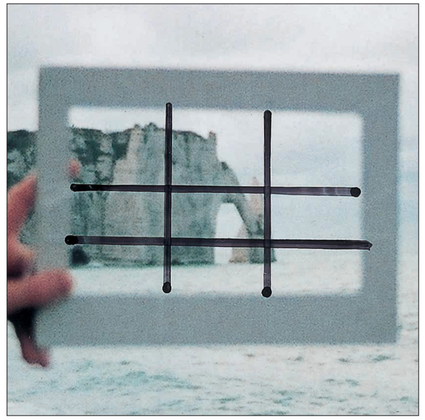
3 Fenêtre du « nombre d'or »

- **Tracez sur du carton** un carré de côté A.
- **Tracez une droite** coupant le carré en deux verticalement.
- **Tracez la diagonale** du demi-carré de droite. Mesurez cette diagonale et reportez-la à l'horizontale.
- **Tracez le rectangle** de côté A et de longueur B = base du demi- carré + diagonale du demi-carré.
- **Découpez le rectangle.**
- **Placez une première ficelle** verticale pour visualiser le carré de côté A.
- **Placez une deuxième ficelle** pour visualiser le demi-carré.
- **Placez une troisième ficelle** sur la diagonale du rectangle.
- **Placez deux autres ficelles,** parallèles à B, coupant les deux ficelles verticales.

Le nombre d'or



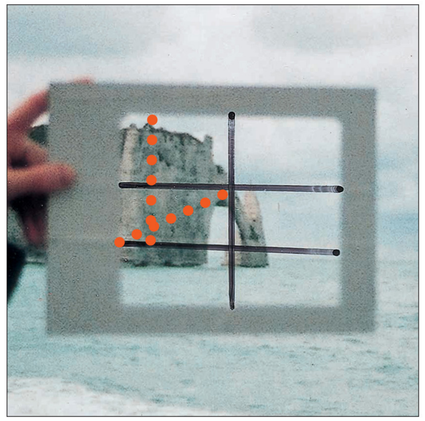
Cette fenêtre donne les lignes directrices du format marine, M.
Elle a été utilisée par Ucello, Raphaël, Holbein, Lebrun...



4 Fenêtre n° 4

- **Dessinez sur du carton** un carré de coté A, puis refaites le même à côté.
- **Tracez une ligne** coupant les carrés en deux horizontalement.
- **Tracez la diagonale** du demi-carré supérieur gauche et reportez-la à la verticale.
- **Vous obtenez un rectangle** dont la longueur = 2 A et la hauteur = 1/2 A + diagonale du demi-carré.
- **Découpez votre fenêtre** et placez les ficelles : une verticale et deux horizontales.

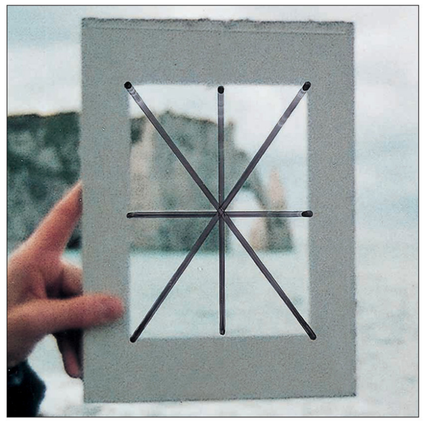
Cette fenêtre donne les lignes directrices du format figure, F.
Elle a été utilisée par Monet, Cézanne, Renoir ou Pissarro.



5 Fenêtre de l'académie Julian

Voici un autre type de fenêtre que vous pouvez constituer à partir des formats P, F et M.

- **Découpez dans du carton** une fenêtre de votre choix (format P, M ou F).
- **Placez deux ficelles,** une verticale et l'autre horizontale, passant par le milieu de chacun des côtés.
- **Placez deux ficelles** représentant les diagonales du rectangle.
- **Le croisement de toutes les droites** donne le point central du tableau.

Cette fenêtre a été utilisée par Vincent Van Gogh, Gauguin ou Bouguereau.

▶ *Remarque*
Il est important de noter que l'utilisation de ces fenêtres est différente de celle des photographies : contrairement à ces dernières, les fenêtres n'ont pas de profondeur de champ.